

La técnica del grabado al alcance de los niños

La Dirección de Infancia y Juventud del Ministerio de Cultura desarrolló, durante cuatro años y medio, un proceso de formación en las áreas de expresión artística de Danza, Teatro, Música, Grabado e Ilustración, en su programa Taller El Parque, del Centro Interactuante para las Artes (CIPA), en el cual niñas y niños entre los ocho y los quince años de edad experimentaron y apropiaron elementos formales y conceptuales de dichas áreas.

Hoy, considerando las necesidades de nuestro país en el ámbito cultural, entramos en un proceso dinámico de diálogo, en el cual las experiencias y actividades desarrolladas por los programas del Taller El Parque se plantean como un espacio de acompañamiento, interlocución y orientación con otros procesos de formación artística, y a la vez como plataforma de intercambios metodológicos en la pedagogía artística formal, no formal e informal. Se labora articuladamente con otras instancias del Ministerio de Cultura, otras entidades gubernamentales, universidades e instituciones que trabajan con, por y para la infancia, desde la investigación en pedagogías y procesos de formación artística, para construir lineamientos y políticas culturales para la infancia de nuestro país.

El Taller de Gráfica e Ilustración del Taller El Parque se planteó como un espacio-laboratorio de investigación y reconocimiento de la imagen, a partir de la apropiación de los elementos formales y conceptuales en la creación plástica, con énfasis en las modalidades de grabado e ilustración, para, a través de ellas, cristalizar imágenes que narraran imaginarios individuales y colectivos de las niñas y los niños participantes. Se tomaron como referentes temáticos y conceptuales las culturas, las memorias, el cuerpo, el juego, el azar, el error, la intuición, lo cotidiano, la cotidianidad, el espacio y el tiempo, entre otros, y se buscó a la vez hacer un recorrido de los elementos de apreciación estética de movimientos artísticos, tendencias, obras y creaciones de artistas contemporáneos y culturas del pasado.

El taller-laboratorio planteaba el riguroso proceso de investigación y apropiación de las técnicas del grabado e ilustración, pero a su vez trascender el ejercicio técnico, propiciando en las niñas y los niños participantes la posibilidad de transformar y generar otros modos relacionales con la vida y su entorno individual y colectivo.

Dentro de las técnicas investigadas se aplicaron y apropiaron: en grabado: xilografía, linóleo, monotipo, collografía, agua fuerte, agua tinta, punta seca. En ilustración: técnicas mixtas, aguadas y secas, a través de los componentes de expresión gráfica, diseño, collage, composición y apreciación, planteados en ciclos de formación semestrales.

Marco referencial de las obras de las niñas y los niños

“Las obras gráficas e ilustraciones fueron realizadas por niñas y niños entre los nueve y los catorce años de edad, que hicieron parte del proceso creativo y de formación del Taller-Laboratorio de Gráfica e Ilustración, de la Dirección de Infancia y Juventud del Ministerio de Cultura, que se desarrolló entre 1998 y 2002.

Las técnicas de las propuestas gráficas de los participantes están enmarcadas en el proceso de investigación formal y conceptual de la imagen plástico-visual del taller (currículum) y de uno de sus últimos ciclos de formación, en el cual el trabajo técnico está sustentado por el proceso de investigación, reconocimiento y apropiación de elementos de expresión y experimentación gráfica, diseño, composición y apreciación visual, para llegar a técnicas de impresión o grabado calcográfico – grabado en metal, como: punta seca, agua tinta, agua fuerte.

El proceso, además de reconocer y apropiar una técnica tan rigurosa y de laboratorio como lo es el grabado en metal, permitió que sus participantes trascendieran el ejercicio técnico, para lograr transmitir a través de él sus imaginarios, vivencias y experiencias. Un juego de doble vía, en el cual apropiamos una técnica con la rigurosidad que ella exige, pero a su vez la posibilidad de poder reconocernos y reconocer al otro desde el lenguaje gráfico, para encontrar individual y colectivamente un lenguaje visual, que narra los ritmos vitales de cada uno, su energía física, mental y espiritual, para reconocernos a través de la diferencia, y que ella no nos enfrenta; por el contrario, nos enseña. Cada línea, cada trazo, cada mancha, cada forma y figura, cada intensidad tonal, sirven como medios para contar, conocer, conectar, construir, deconstruir, jugar, creer en la intuición y en el error, como oportunidades de expresión.

- Es importante reiterar que los niños y niñas participantes, y sus obras gráficas, se formaron en el taller durante un periodo de cuatro años y medio, y estas obras forman parte de los dos últimos ciclos o niveles de formación.

DATOS DE LA COORDINADORA DE TALLER-LABORATORIO DE GRÁFICA E ILUSTRACIÓN

Nury Espinosa Vanegas: Diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del Taller Laboratorio de Gráfica e Ilustración, del Taller El Parque – Ministerio de Cultura.

Con formación profesional, Maestro de Artes Plásticas, Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB).

Énfasis en técnicas de grabado e ilustración (infantil).

Experiencia en trabajo comunitario con población en alto riesgo, en los departamentos del Meta (municipio de Puerto Rico) y Guaviare (San José, Retorno, Calamar).

Asesoría y acompañamiento en procesos de formación artística dirigida a niñas, niños y jóvenes, desde lo formal, conceptual, técnico y pedagógico.